

国家级非物质文化遗产项目研究

湖南歌戏

主 编 何迪明

副主编 魏力群

湖南文艺出版社

国家级非物质文化遗产项目研究

湖南影戏

主 编 何迪明

副主编 魏力群

湖南文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

湖南影戏 / 何迪明主编. —长沙: 湖南文艺出版社,
2009.10

ISBN 978-7-5404-4425-9

I. 湖… II. 何… III. 皮影戏 - 研究 - 湖南省 IV. J827

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 193597 号

湖南影戏

主 编→何迪明

副 主 编→魏力群

出 版 人→刘清华

责任编辑→邓映如

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市雨花区东二环一段 508 号 邮编: 410014)

<http://www.hnwy.net>

湖南省新华书店经销

长沙东广广告印务有限公司印刷

2009 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

开本 = 787 × 1092mm 1/16

印张 = 13

字数 = 260, 000

书号 = ISBN 978-7-5404-4425-9

定价 = 38.00 元

若有质量问题,请直接与本社出版科联系调换。

目 录

绪论 湖南影戏艺术概述	001
湖南皮影戏分布地图	003
第一章 湖南影戏历史与发展	004
一、湘楚文化积淀与影戏分布	004
二、湖南影戏的流传	004
三、当代湖南影戏的发展	008
四、走向世界的湖南皮影戏	017
第二章 湖南影戏演出习俗	020
一、“愿影”习俗	020
二、影戏祭祖师	027
三、旧影班演出俗规	031
四、民间影班行话	034
第三章 湖南影戏演出剧目	036
一、湖南影戏剧本种类	036
二、湖南传统影戏剧目概览	039
三、湖南传统皮影戏	051
四、湖南现代皮影戏	054
五、湖南童话皮影戏	059
六、湖南神话皮影戏	064
第四章 湖南影戏表演技艺	069

一、湖南影戏唱腔种类	069
二、长沙、湘潭影戏唱腔	070
三、衡阳影戏唱腔	070
四、浏阳影戏唱腔	071
第五章 湖南影戏表演技艺	074
一、影戏道具与演员分工	074
二、影戏操纵技艺	085
第六章 湖南影戏造型艺术	091
一、朴拙写实的造型特征	091
二、丰富的影偶造型种类	092
第七章 湖南影偶雕制工艺	121
一、纸影偶的雕制工艺	121
二、湖南影戏造型图谱	124
第八章 湖南影戏班社及艺人	134
一、近代湖南影戏班社及艺人	134
二、当代湖南影戏院团与班社	135
三、当代湖南影戏传承人	140
第九章 湖南影戏保护工作	157
一、日趋濒危的影戏现状	157
二、列为国家级非物质文化遗产代表作的湖南影戏	159
三、湖南影戏的保护内容	161
四、各地影戏的保护工作	162
五、影戏的探索与求新	167
第十章 湖南影戏田野调查报告	169
一、湘潭市影戏调查报告	169
二、“衡山影子戏”调查报告	173
三、衡东县影戏现状调查	175
四、浏阳市影戏保护工作报告	177
五、望城影戏普查概况	178
六、平江影戏调查报告	179

七. 汨罗市影戏情况调查	180
八. 汉寿县影戏情况调查	181
九. “澧州影戏”调查报告	183
十. 郴州市皮影戏现状调查报告	185
十一. 郴州市“安仁影戏”调查报告	187
十二. 郴州市北湖区华塘镇油山影戏调查报告	188
十三. 攸县“横山影戏”调查报告	191
十四. 醴陵市影戏调查报告	192
十五. 益阳市岳家桥镇皮影调查情况	192
附 录 湖南影戏大事年表	196
后 记	202

绪论 湖南影戏艺术概述

皮影戏属于傀儡戏的一种，是一种具有悠久历史和文化地位的传统民间戏曲形式。根据历史记载显示：起初的影偶不是皮制而是使用“素纸雕簇”，所以历史上则称为“影戏”。南宋时，临安影戏有“绘革社”，将“素纸雕簇”改为“羊皮彩绘”，以后北方影戏则用驴皮雕刻影偶，而陕西、甘肃、青海等地的皮影采用牛皮雕刻。因此也就造成全国各地对影戏的不同称谓：羊皮影（江苏、浙江）、皮囡囡（浙江、上海）、驴皮影（冀东、东北）、牛皮戏子（冀南）、牛皮娃娃影（陕西）、抽皮猴（广东、台湾）、影子戏（湖北、湖南）、灯影戏（四川、青海）等。就全国皮影戏的状况来看，绝大部分地区都是采用动物皮革制作影偶，唯有湖南、福建、广东等地民间班社仍以纸偶表演影戏。

湖南影戏早年用牛皮制作，头部很少雕刻，当代皮影艺人采用七层土纸裱糊成纸板代替牛皮进行雕刻，最后着色、涂蜡而成，并在衣饰上嵌入透明彩纸。近几十年，影人脸谱又以赛璐璐为材料罩色彩绘，而且把正侧面的五分相改为半侧面的七分脸，形成了一种较为独特的风格。

湖南影戏是一种具有丰富内涵的传统民间文化，是三湘大地古代文化遗产的重要组成部分，湖南影戏经过长期的发展，形成了完整的艺术体制、鲜明的民族特色和高度的美学成就。湖南民间皮影文化与社会组织、岁时节令、民间信仰等方面联系密切，它直接反映了民众的精神追求和思想感情，它有着多方面的研究价值。

湖南影戏是宋代中原皮影戏的直接流传，是公元1127年金兵入侵中原、掳走包括影戏艺人在内的各类艺人到北方之后，保留比较完整的古中原皮影的一支嫡脉，它较多地保持着我国皮影戏的早期面貌，相比后期影响比较大的浙江皮影、陕西皮影、唐山皮影等，在造型、剧目、唱腔、演出形式等方面有着非常强烈的差异，更具有较深的文化内涵和较高的学术价值。

湖南影戏的起始年代已难于考证，据一些老艺人回忆，他们的影戏都是老辈人一代代传下来的。回忆到最早的艺人分别是由河南和湖北来到湖南的。以往湖南全省各县都有过许多影戏班，除个别影班是常年流动演出外，其余大部分均是在农闲或年节间临时组班演出。平时村里有红白喜事，都要请来演几天影戏，每当秋后，又以唱戏来祈福、酬神，并作为乡民的娱乐。

湖南影戏在中国影戏发展史上具有非常重要的价值和特色：

其一是湖南广大农村的影戏班社普遍延续发扬着我国早期影戏“素纸雕簇”的传统，湖南纸影有着造型粗犷古拙、制作独特的艺术风貌。

其二是在我国解放初期，湖南省木偶艺术剧院的影戏艺术家对传统影戏进行改革，并取得突出成果，是新中国皮影戏改革的先锋。

其三是湖南民间影戏剧目非常丰富，不仅数量大，而且剧本种类多。相比其它各省的影戏剧目来看，陕西、冀东、东北以长篇连本影戏为主，有完整的文字剧本；山东、安徽、河南影戏多为口传剧目，基本没有文字剧本；而湖南影戏剧目则不仅有完整文字本——铁本、提纲性简写本——桥本、同时也有大量口传唱词。

其四是湖南影戏唱腔种类丰富，因地区不同而分别演唱湘剧、梆子腔、高腔、花鼓戏调、渔鼓腔、汉剧、四平腔等，又吸收民间小调和打击乐，形成了各自的艺术特色。湖南影戏表演幽默风趣，表演起来通俗易懂，具有鲜明的口语化、方言化特色。

正是由于皮影艺术形式简单，内容生动活泼，容易反映现实生活，所以特别受到广大农村大众的喜爱。随着时代的发展，经过不断的改革和创造，使皮影艺术更加有了新的生命力。

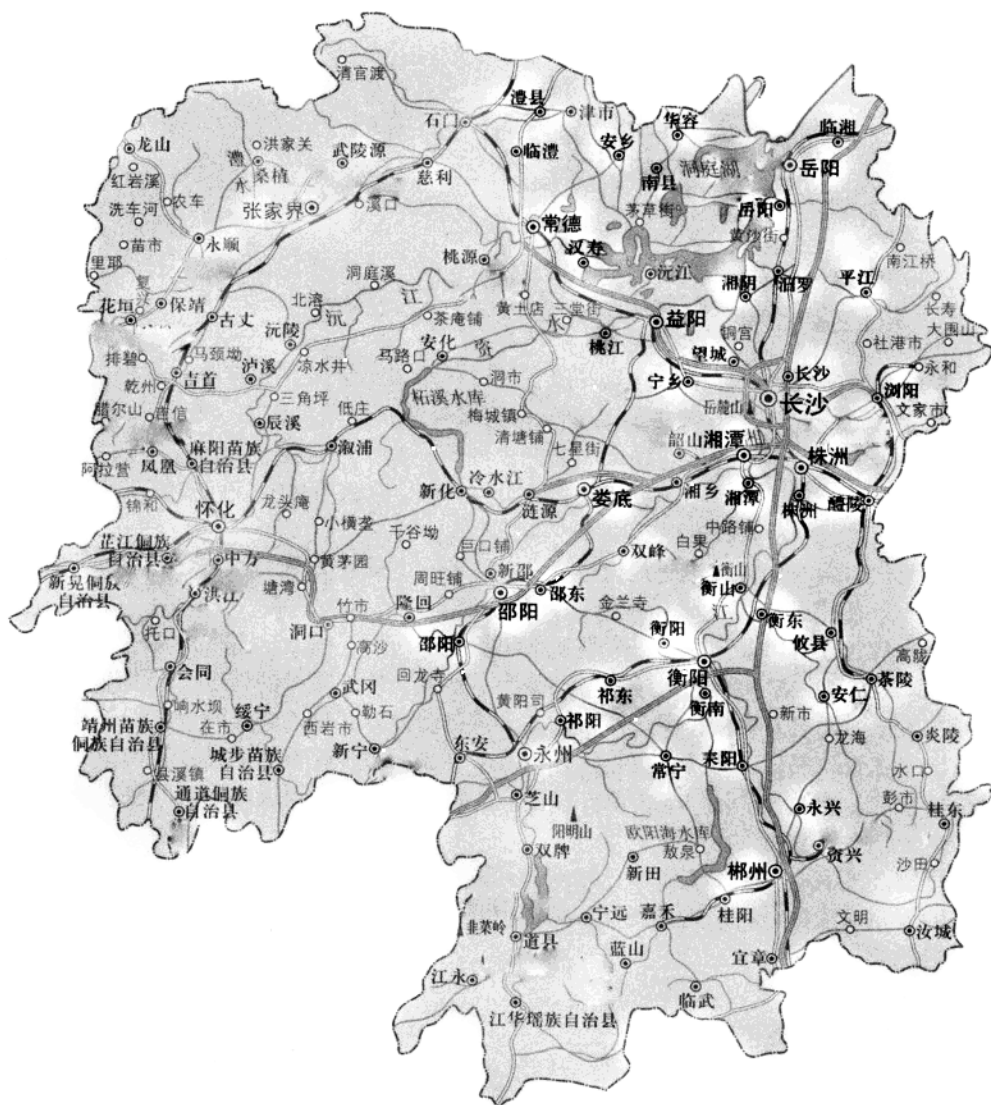
目前，湖南影戏同其它中国传统文化的断裂现象一样，其赖以生存、发展的社会基础发生了变革，一些传统民俗习惯日益淡化，影戏的主要活动阵地逐渐缩小，过去那种一个戏班或几个戏班，在婚丧寿庆等活动中，连续演唱几天几夜甚至十几个日夜的场面不复再见，影戏演出失去了往日的辉煌。湖南皮影戏班社与演出市场急剧萎缩，二十世纪50年代，湖南全省大约有皮影戏班1500多个，现今只有200多个。在我国，属于国营性质的皮影剧团寥寥无几，而湖南省直属院团中就有一个在全国有着重要影响的专业剧团——湖南省木偶皮影艺术剧院。由于体制原因，他们的演出市场比较稳定，并可以培养青年演员，能够不断创造、排演新的剧目，所以也经常有出国演出的机会，是演员实力比较强的皮影戏专业院团。

湖南各地农村活动的民间影戏班社尽管不太景气，但仍然有比较广泛的分布，其演出场次却是比较有限的，而且主要是在民间祭祀活动中演出。湖南的民间艺人说：“如果农村没有了祭祀活动，就看不到皮影戏演出了”，农村影戏常常是面对着神仙牌位在堂屋里演出，时常没有一个观众。

许多颇有造诣的湖南影戏老艺人，因年事已高逐步退出舞台，有的相继谢世，有些绝技难以得到传承，而年轻的演员和设计制作人员，能在湖南影戏技艺上独树一帜的很少。大多数影戏艺人都在六、七十岁以上了，他们虽有兴致操演此戏，有时却要从几个村子甚至从附近县、乡凑班才能演出，湖南皮影文化遗产面临失传的危险境地。

近年来，国内外许多学者、专家都曾经到湖南考察民间影戏，法国、日本的学者都盛赞湖南影戏这一独具魅力的民间艺术形式，认为湖南影戏的影人造型、表演剧目、演唱技巧，都有自己独特的风格。湖南籍的著名剧作家田汉曾说：“影子戏是我接触戏剧的起点。”在广大的乡村，影戏正是普通农民观赏艺术、丰富精神文化生活的重要部分。发掘、抢救、保护湖南影戏，对湖南地区乃至全国的精神文明建设，提高人民群众的艺术文化素质，构建社会主义和谐社会，都将产生重要的促进作用。

湖南皮影戏分布地图

第一章 湖南影戏历史与发展

一、湘楚文化积淀与影戏分布

湖南的湘楚文化历史悠久、底蕴深厚，湘江流域人杰地灵，物产丰富、经济发达，民间文化异彩纷呈。湖南影戏主要流行于湖南省长沙、衡阳、衡山、衡东、衡南、湘潭、望城、浏阳、汨罗、平江、岳阳、益阳、郴州、常宁、常德、祁东、耒阳、醴陵、宁乡、澧州、临澧、株州、华容、临湘、湘阴、安仁、永兴等地。江西省的萍乡、万载一带演出的影戏，与湖南影戏相似。

长沙历代为湖南全省政治、经济、文化的中心，是国务院首批公布的24个历史文化名城之一。衡阳位于湖南省中南部，湘江中游，衡阳盆地之中，辖南岳、珠晖、雁峰、石鼓、蒸湘5区，以及常宁、耒阳2市和衡南、衡阳、衡山、衡东、祁东5县。以长沙、衡阳为中心的广大地区是湖南影戏最为活跃的、最为集中的地区。解放前，湖南省影戏艺人比木偶艺人要多，据长沙影戏艺人谭德贵说：“按老郎庙（会名）记载，长沙共有7个支会，皮影戏为第三支会，有400多艺人，宁乡也有400多人，浏阳、益阳各有300多个。全省至少有1400多皮影艺人，如按三人至五六人成立班计算，全省则有200—500个影戏班。”

在全国众多的皮影艺术流派中，湖南影戏以它剧目丰富、生动的造型、精巧的制作和细腻的表演而独具一格，充分展现出湘江、衡山地域文化的风采，体现出湘楚历史文化的厚重积淀。

二、湖南影戏的流传

关于湖南影戏的产生年代，还没有确切的史料考证，虽然有些民间影戏艺人的口头相传说，但也是含糊朦胧之说。各类资料显示，我国影戏的最早历史文献记载出现在北宋，北宋都城成为中国影戏历史上最早的繁盛地，因此，这里就是中国各地影戏广泛流传的发端之处。自北宋末年金兵攻陷汴京之后，影戏艺人随徙民四处流散，并在各地扎根繁衍，后逐渐在全国形成了三个大区域流派，即北方皮影、西部皮影、中南部皮影。在影戏南迁临安的同时，一部分艺人流落到湖北、湖南等地，后又陆续流传到广东、福

建、台湾，这些皮影应合属称为“南部皮影”，遗憾至今没有发现明代以前关于湖南影戏的文献记载。

清初以来，长沙、善化（今望城）两县的行会兴起，各行各业都建立了祖师庙，如钱业的福禄宫、酒席业的詹王宫、泥水业的鲁班庙、铁工业的太清宫、屠宰业的三圣殿、缝纫业的轩辕殿、靴鞋业的孙祖殿，湘剧大戏班在清乾隆十六年也建立了老郎庙，影戏艺人随后在西区明月池建立了一所老郎公屋，每年农历六月二十四日都会聚集影戏艺人举行纪念祖师的活动。

直到清代同治、光绪年间，长沙城乡的戏剧出现空前的繁荣，各个庙会和会馆的戏台上，除了定期大型寿庆，大型酬神演出湘剧以外，一般的酬神愿戏则主要是演出木偶与皮影戏，一般白天演出木偶，晚上演出影戏。当时长沙城内一至两条街巷，都立有灵官庙或小土地庙，这样的小庙在长沙城内城外达百数以上，经常会有寿戏、愿戏的演出。影戏台设备很简单，在街头巷尾用两条长板凳、两扇大门板。几根竹竿搭成一个架前面装上白纸影窗，顶上和周围盖着布篷，幕内一盏大油灯，艺人都在台上开始打几分钟开台锣鼓，戏就演起来。影戏演出内容均由主家点，有的只演一本戏，也有连台演两本的。节目内容包括整本的《封神榜》、《水浒传》、《岳飞传》、《杨家将》、《薛仁贵征东》、《征西》、《五虎平南》等，也可以演折子戏或者杂戏。演出影戏虽说是祭神，但观众主要是市民百姓。长沙的影戏艺人每年有三分之二以上的日子有演出。长沙附近农村的影戏班子演祭祀戏，有二月初二的“土地戏”、三月十五的“财神戏”、春播后的“禾苗戏”、秋割后的“丰收戏”等。农闲时的影戏一般都是整本的演出，常常是一家演一本，一个屋场连一个屋场，连续演一个多月。长沙影戏的组合是4—5人组成一班，吹打弹唱，分工合作。其中操纵影人者，一般都是技术能手。

长沙附近的望城县影戏在清末民初非常盛行，并享有盛名，当时各地成立了影戏同业公会，从事的艺人也较多，这一带就有七十多付行箱（即班社），艺人约两百多，演出活动也很频繁，在长沙地区流行一句谚语，叫“河西班子，浏阳鞭子”，这里的“班子”就是指望城的影戏班子。

望城影戏起源于何时不可考，据已有资料证明，在清代已很盛行。望城影戏一般为4人表演：一人操纵皮影兼演唱。其余演奏乐器兼演唱。正戏以湘剧形式表演，杂戏以花鼓戏形式表演。望城皮影所以能与浏阳鞭炮齐名除它的普及和艺术水平较高之外，更在于望城皮影造型有独特之处；湖南其他地方皮影的男女“靠子”是前脚长，而望城的则是后脚长，操作表演起来，更显武将的威风。全国其他各他皮影的脸谱都是采用“五分式”（只看到一只眼睛），而望城的皮影脸谱则是“七分式”（有一只半眼睛）。它是模拟舞台剧而创造的，使观众看到屏幕上的皮影人物有似真人的表演一般。

浏阳的影戏至少已有二百多年的历史了，清乾隆（1711—1799）年间，浏阳影戏盛行。清光绪年间，县城紫薇街，谢昌发、肖长久等人组织影戏社，各有三副影箱担，供影戏艺人租用，并设馆授徒。浏阳影戏一般在农村集镇到户或庙堂演出，多是为酬神还愿或喜庆生辰来的。这也是当时农村交通闭塞，缺医少药，为保安康，只好求神庇佑，并以演戏许愿，以谢神灵，故而才是以“愿戏”的由来。影戏节目甚多，除以湘剧（折子戏）唱登台，短小花鼓戏唱扫台外，中间的正本戏都是具影戏特点的传统戏，

比如《麒麟阁》、《三子贵》、《百忍堂》、《珍珠塔》、《薛刚返唐》等等，还有连台《封神榜》、《西游记》、《征东征西》等，这些戏可以连续唱十多晚。每次演出时间将近三个多小时。

民国初年，浏阳影戏艺人苏文珍、黄茗龙、黄星同等组班进入长沙，在庙会挂牌演出，这是浏阳影戏走向大城市演出之始。至民国二十年(1931年)浏阳全县有影戏班76个，艺人150多人。民国二十九年(1940年)影戏艺人在浏阳北乡永安市彭家冲组建影戏老郎会，入会者百余人，入会者每人交会费谷五斗，这是浏阳首建的影戏艺人组织。

民国初年时的长沙影戏班很多，他们都加入了长沙戏剧业同业公会，影戏分部称“光辉部”，还订立了规章制度，规定无班牌的非会员不能进入长沙城内演出。在南门里仁坡有“凤凰班”、北门头卡子有“连兴班”、黎家坡有“菊兴班”、府正街有“同兴班”、还有“天益”、“秀雅”等四十个影戏班，四百余名艺人。更重要的是后来出现了一批有才干的艺人，如夏少春、何德润、谭德贵、杨寿延等人，他们在影戏的设计、表演、音乐唱腔等方面做了许多重要的改革，对长沙影戏的振兴发挥了很大作用。

1938年长沙文夕大火

文夕大火烧毁的长沙中学

1938年11月12日，蒋介石从南岳发来密电：“长沙如失陷，务将全城焚毁，勿误”，随即军警在各主要街道均放置汽油及各种易燃物，准备在日军逼近长沙50公里时举火。但奉命放火的官兵，却早成惊弓之鸟，怕自己无路可逃，日寇未犯，便盲目点火，长沙就成了火的海洋。因12日的电报代号为“文”，大火发生在夜间，故为“夕”，因此称这次大火为“文夕大火”。这场大火烧了五天五夜，使长沙全城63%的街巷、房屋被烧，焚毁房屋5.6万余栋，约有3000多人丧生。

“文夕大火”不仅给长沙古城造成了一场空前的火劫，影戏艺人同全市人民一样遭受严重灾难，许多艺人逃到农村谋生。在八年抗战中，城市影戏业务是不景气的，幸而广大农民对影戏的爱好，农村仍演出频繁，业务不减当年，影戏艺人为了演出，挑着行箱，背上竹竿和影窗四处奔走，露宿风餐过着艰难的生活。

1938年起由田汉先生领导，先后组成了七个湘剧抗敌宣传队，演出了《梁红玉》、《土桥之战》、《东北一角》、《旅伴》、《江汉渔歌》、《新会缘桥》等剧，起到了宣传抗战的作用。影戏艺人也想利用影戏艺术形式宣传抗日，1942年秋，原在国民党第九战区政治部第三科任中校戏剧指导员李一风，因年老解职后，住本市南大十字路小林子

冲一家菜农户的房子，其早年参加过辛亥革命同盟会，有一定编剧能力，他首先和影戏艺人夏少春、何德润联系倡议组织长沙市杂剧抗敌宣传总队，后与弹词说书的艺人舒三和、楚剧艺人黄树初、钟瑞章、清唱艺人鲁鑫生、曹玉梁等共同商议，遂以李一风为首报请伪长沙市政府备案，已获批准，并于1942年10月间在本市育婴街新舞台戏院举行成立大会，并推举李一风为长沙市杂剧抗敌宣传总队的总队长，下设灯影、楚剧、弹词说书、围鼓清唱四个分队。

灯影分队（即皮影）夏少春为分队长，何德润为分队附。楚剧分队（即长沙花古戏）分队长黄树初，分队附钟瑞章。弹词说书分队，分队长舒三和（兼），围鼓清唱分队，分队长鲁鑫生、分队附曹玉梁。杂剧抗敌宣传总队的性质是战时民众团体，经费无补贴。当时长沙经常有敌机来轰炸，弹词、唱曲没人听，艺人生活就很困难，成立不到半年时间，1943年春，杂剧总队就无形中自动解散了，影戏艺人脱离杂剧队后仍照常在长沙城乡从事影戏业务。这个队的活动时间虽然短暂，成立之初也还做了些有益的工作，各分队都编写了抗战新词演唱，影戏的银幕上还出现过一些有关抗战宣传标语，起到了一定宣传鼓舞作用。

1943年冬长沙的影戏艺人接到从桂林西南第一届戏剧展览会筹备处寄来一封信，上面说：田汉和欧阳予倩先生主持筹办西南第一届戏剧展览，指定邀请长沙影戏到桂林参加剧展，期间从1944年春初开始至二月十五，长沙湘剧也同时接到了参加剧展的通知。影戏艺人听到这个消息无不兴高采烈，欢欣鼓舞。田汉先生是长沙东乡果园田家段茅坪出生的，他童年时代最喜爱家乡的影子戏，他曾用纸板和衬壳做成皮影人物，点起油灯，把长板凳仰放在桌案上，糊上白竹纸作影窗，一边操纵着一边清唱起来，同两个弟弟田洪、田沅和左邻右舍的小朋友在一起玩得津津有味。后来他成为了当代杰出的革命戏剧家，他自己还说：“影子戏是我接触戏剧的起点”。这次西南剧展要长沙影戏参加，是田汉先生对家乡民间艺术无比的热爱和重视。可是经费困难，无法筹措，当时要求国民党湖南省政府解决火车运输车厢问题，竟无答复，因此没有去成。长沙影戏的老艺人至今还感到遗憾。

抗战胜利后，1948年夏，田汉先生转入华北解放区之前间，偕夫人安娥回到家乡长沙探亲，就提出了想看看长沙影子戏，这对当时社会地位低下、被人瞧不起的影戏艺人来说，是个很大的鼓舞。端午节后一天（即六月十二日）下午长沙影戏艺人在织机街黄金戏院为他专场演出了影戏《哪吒闹海》等节目。演完戏后，他前来和影戏艺人——握手，亲切交谈。他说：“皮影戏很好，形式独特，设备简单，而内容生动，特别是儿童最喜爱，今后必须进一步加以改革使其得以发展”。

长沙影戏艺人在田汉先生的鼓励下，决心奋发图强，努力振兴影戏事业，与此同时又得到湘剧名老艺人黄元和先生的支持和帮助，长沙影戏艺人夏少春、何德润、杨寿延、谭德贵、吴菊生、周桂山、张桂尧、王福生、廖汉章、廖少云、杨如松、龙义福等……提出倡议，以长沙市湘剧灯影部（是当时长沙市影戏行业组织名称）为主体，将长沙农村的影戏分成七个点，成立支会、使流动艺人归口、集中研究和改进影戏艺术。当时常在农村从事影戏业务的著名艺人吴华昌、杨如兴、肖正贵、蒋全庭、罗少凯、张德勋、王幼鹤、凌清源等都表示赞同，支会就在1948年冬分别成立了，从而达到城乡互

相学习，交流经验，对改进影戏艺术，活跃农村文化生活起了积极作用。当时划分的七个点有龙洞、高塘岭、双江口、霞凝、朗梨、路口、五美等地，据不完全统计，城乡共有三百多艺人，行箱有七十余付。这次在农村分点组合，是长沙影戏有史以来的一次大的合作。

1949年8月5日长沙宣布和平解放，长沙影戏艺人和其他剧种的艺人一起组织了长沙市戏剧艺术工作者互助会，当时长沙的戏剧活动家田洪同志和张文祥都是剧艺互助会的专职人员，一次拜访湖南军区政治部文艺科李林同志时，李林谈到南下时，田洪同志在北京写了一封信托他带给肖劲光司令员，请军队把湖南一个主要剧种湘剧抓起来，搞一个湘剧团。当时李林同志授意田洪同志筹建。田洪和张文祥同志同时想搞一个灯影（即皮影）小队，李林表示同意，并从文艺科拨付二十元钱作筹建灯影小队的经费，由张文祥和影戏艺人何德润、谭德贵、杨寿延等人分别进行筹备工作，只花一个月时间把灯影小队就筹建完善。

1949年10月4日下午2时由田洪同志召集开了一次会，地点在本市黄泥街含英里2号湘剧艺人张福梅家，湖南军区政治部文艺科李林、艾耶同志到会，田洪同志主持，张文祥担任记录，主要汇报湘剧团和灯影队的筹备经过。

1949年10月10日宣布成立“洞庭湘剧工作团和灯影队”，成立大会当天晚上还在原工人文化宫（即现在青少年宫）举行了湘剧和影戏的演出，十二兵团兼湘南军区肖司令员及其他首长都来参观了。

从1949年8月开始筹建到成立，先后有何德润、谭德贵、杨寿延、张仲恒、龙义福、张桂尧、陈梅生、张梅生、杨竹云、廖少云、李少坤、夏少春、邢梅先、杨月章。黄福田等十五位艺人参军到灯影队工作。成立后的灯影队编为洞庭湘剧工作团第五分队，为了配合农村土改第一个演出节目是《九件衣》，同时把原来的小型舞台和影窗加大为五尺高、七尺五寸宽，放大影人，增加布景，使影戏舞台面貌焕然一新，迈出了影戏改革的第一步。当时轰动了长沙城乡。相继又排演了《白毛女》、《刘胡兰》、《王贵与李香香》等新节目，他们主要在农村巡回演出，很受欢迎。

三、当代湖南影戏的发展

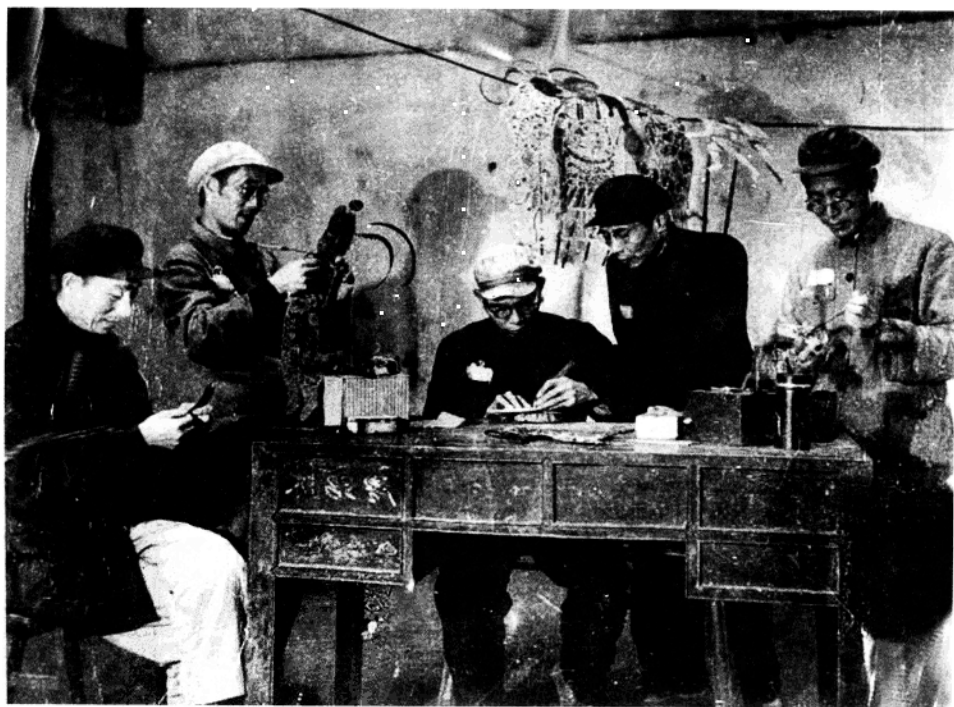
1. 湖南省木偶皮影剧院——新中国皮影戏改革的先锋

全国解放后，中国社会的政治、经济、文化发生了巨大的变革，传统的民间文化受到尊重和保护，我国各地皮影戏在新的历史时期也得到很好继承和发展。在皮影戏比较活跃的许多地方相继组织起来皮影剧团（社），艺人们焕发了艺术的青春，积极改造传统的旧剧目、排演适应时代的新剧目，开展了广泛的演出活动。湖南省的皮影戏剧团，最初是与木偶联合组团并下设皮影戏演出队，1949年成立了“洞庭湘剧工作团”的第五分队——灯影队，后改为湖南省木偶皮影艺术团皮影队，1953年转到地方，长沙皮影与邵阳木偶合并建成湖南省木偶皮影艺术团。

同时，在广大农村的农民皮影戏班社也同样发生很大的变化，特别是当地县文化部

门组织的皮影戏观摩学习活动，对民间业余影戏班社的影响很大。他们为了表演艺术的提高，不断借鉴专业皮影团体的改革经验，使用专业剧团的剧本，以适应新一代观众对皮影戏的要求。民间自娱自乐的皮影戏班子也得到了欣欣向荣的发展，农村观众范围也随之日益扩大，有时演一场影戏，观众竟达三千多人，这是前所未有的现象。

从1952年开始，湖南皮影老艺术家何德润、谭德贵就开始进行动物皮影戏的探索，他们与刚调到湖南的画家翟翊同志联合进行动物形象设计，尝试采用寓言童话剧的题材为儿童服务，他们表演的童话剧《贪心的猴弟弟》、《两朋友》、《龟与鹤》等节目不仅开创了儿童皮影戏剧目的新方向，而且他们改进了湖南传统的纸影造型和装饰，影人比原来大出一倍多，变五分脸为七分身材七分脸，甚至由侧面改为正面，有的面部用赛璐璐着色剪制；服饰上有的嵌以彩色透明纸，又以新颖的灯光彩景和大影幕，使得影窗上的形象极其鲜艳生动。在操纵技术上，他们根据各种动物不同的典型动作，进行了特别的制作：利用卷棒、弹簧、拉线，使影人的表情可以活动自如，双眼可以开闭，嘴能张合，龟的四脚和鹤的头颈可以自由伸缩等等。这些寓言童话故事情节生动有趣，画面新颖别致，展示了湖南省影戏在表演手段上的突出革新。在表现闪电雷鸣时，用两根炭棒相碰，闪出电光。在电唱机的转盘上，装上园木板，板边装上一圈灯泡，通电后，灯亮木板转，轮番照射幕布上的火、水、云彩等道具，使影窗上的云、水、火都可以动起来，非常逼真，转得越快，“动”得也越快。增加了舞台艺术效果，引起观众极大的兴趣。

1951年谭德、夏少春、何德润、吴菊生、黄福生研究影戏改革（湖南省木偶皮影艺术剧院藏照片）

更重要的是湖南的新皮影戏突破了地方语言的束缚，注重音乐性的表现，有的全剧没有一句对白，完全用国乐丝竹伴奏，听起来抑扬悦耳，节奏感强烈，使地方皮影戏能够适应少年儿童的新一代观众群，也能够适应各地观众的欣赏。同时，湖南皮影戏团对于影戏的革新创造，吸引了全国各地的影戏艺术团体的学习与仿效，这对全国皮影戏的改革和表演技艺的提高，提供了宝贵的经验和示范作用。

解放以后，国家文化部多次举办了全国木偶戏、皮影戏观摩演出和汇演活动，湖南省、市也各自举办了皮影戏的会演比赛，这不仅出现许多反映时代内容的新皮影戏和一些经过改编的传统内容的新历史剧、神话剧和童话剧，而且出现一大批年富力强、技艺精湛的年轻演员，他们相互交流了经验，有力的促进了皮影艺术的繁荣发展。

1953年，湖南皮影的寓言剧《鹤与龟》参加赴朝鲜慰问演出，受到中国人民志愿军广大指战员的好评。1954年全国皮影木偶会演中受到国家奖励。

1955年4月，中华人民共和国文化部在北京主办了“全国第一届木偶皮影戏五十五个包括历史故事、神话故事、民间传说、童话、寓言和现代生活等题材的剧目，其中皮影剧目18个。这是第一次木偶戏、皮影戏的大检阅。通过这次观摩演出和美术展览，使各地木偶戏、皮影戏艺人交流了经验，对皮影戏艺术的发展有着重大的意义。

这次观摩演出中湖南影戏《龟与鹤》、《两朋友》最为新颖，对其它各地的皮影戏产生了很大的影响，他们会后曾走出国门到苏联和东欧国家进行巡回演出，颇受各国观众的好评。

湖南皮影戏的发展，得到了老一辈国家领导人的亲切关怀。1958年，毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德、董必武、贺龙等相继观看皮影演剧团的演出，并接见演职人员。这一切给予了所有从事皮影艺术的演职人员以极大鼓舞和鞭策。

1957 田汉陪贺龙董必武接见湖南省木偶皮影剧团演员(何德润保存 何志明藏)

1958年董必武、贺龙等同志观看湖南皮影戏演出(湖南省木偶皮影艺术剧院藏照片)

1955年全国木偶皮影戏会演湖南皮影戏后台表演(湖南省木偶皮影艺术剧院藏照片)

1960年1月22日~2月9日,文化部在北京举办了“第二届全国木偶戏、皮影戏观摩演出会”。参加这次观摩演出的有10个省市的12个专业剧团,三百多位代表,演出了五十多个剧目。这次会演检阅和总结了解放十年当中,特别是1958年“大跃进”以来,木偶、皮影戏在艺术革新、反映现代生活,为政治服务等方面所取得的成绩和经验。

1960年冬天,他们在第二届全国木偶皮影戏会演时演出了新创的童话剧《采蘑菇》和反映“大跃进”生活的现代戏《夜战莲花江》。他们在艺术上革新,结合剧情把民间剪纸、传统绘画与皮影雕刻融合,创造了独具艺术特色的新皮影戏。他们还运用灯光,以幻灯结合活动投影的手法表现风云雷电和大江波澜的镜头,这些表演都大大超越了传统的艺术形式,从而丰富了皮影艺术的表现力,改变了皮影戏的面貌,是皮影艺术的创造性发展。

1964年,创作出现代儿童剧《暑假的一天》、童话剧《采蘑菇》,这是中国皮影艺术反映现代儿童生活的先导。

正当新中国的皮影戏改革发展处于兴旺时期,史无前例的“无产阶级文化大革命”爆发了。在1966年至1976年的十年浩劫中,皮影戏也和其它民间文化艺术一样,被列入“破四旧”的范畴,几乎遭到了“灭顶之灾”,经过批判和扫荡,大批的皮影戏箱、影人、影卷被烧毁,许多著名影戏艺人被列为“牛鬼蛇神”被批斗,一时间皮影戏销声匿迹,虎口余生者寥寥无几。

1969年2月,湖南省木偶皮影艺术剧团被解散。

1973年8月,湖南省木偶皮影艺术剧团恢复现名,开始演出。

2. 湖南省木偶皮影艺术剧院的新成就

1981年,创作童话剧《长腿的鸡蛋》,首次使用活动画面,模拟电影移镜手法,瞬间变化画面,打破了呆板的格局。

1991年重排传统剧《梁红玉》,在表演上大胆引进北方操纵方法,将南北表演有机结合,使皮影传统戏的表演更完善。